## PREGUNTAS ACERCA DE SPEAK AL MUSICO DE LA OBRA FABIAN KESLER

**Año 2010**
**Por Giselle Hidalgo, de "Argumento"**
**gisellehidalgo@argumentoweb.com.ar**

**1. ¿Cómo surgió la idea de esta obra/ experiencia?**

ESTE EMPRENDIMIENTO SURGE HACE 3 AÑOS EN UN ENCUENTRO DE COREOGRAFOS EN EL CUAL COINCIDIMOS CON ALEJANDRA CERIANI EN VARIAS BUSQUEDAS ARTISTICAS Y TECNOLOGICAS EN RELACION A NUEVAS EXPRESIONES Y POSIBILIDADES.

ESTO ES, LA DANZA-MOVIMIENTO EN RELACION REAL CON EL SONIDO Y CON LA IMAGEN…DEJANDO DE LADO LOS TIPICOS "CLICHES" DE LO QUE SE ENTIENDE POR DANZA (MOVIMIENTOS ESTILIZADOS, DIVISMO, SOBREACTUACION) Y POR MUSICA DE DANZA (FUNCION DE ACOMPAÑAMIENTO, PREGRABADA, CON RECURSOS DE CREACION DE ESTADOS ANIMICOS TOMADOS DEL CINE).

LUEGO, COINCIDIMOS EN LA NECESIDAD DE, SIENDO BASICAMENTE ALEJANDRA BAILARINA-PERFORMER Y YO MUSICO-DISEÑADOR SONORO, INCORPORAR A UN TERCER INTEGRANTE CREATIVO DESDE EL ASPECTO VISUAL DE LA OBRA, ADEMAS PARA QUE PODAMOS NOSOTROS DEDICARNOS CON MAYOR TIEMPO FISICO A NUESTRAS AREAS, QUE NO SON POCAS.
ASI LLEGA FABRICIO COSTA Y SE GENERA EL NUCLEO CREATIVO DEFINITIVO DE SPEAK, QUE CUYO RESULTADO CREATIVO PASA A SER LA VERSION 3 DE LA OBRA.

**2. ¿Se diría que la obra se conforma a partir del diálogo entre los tres artistas/ campos disciplinarios? ¿De qué forma?**

TOTALMENTE. LA OBRA "ES" A PARTIR DEL APORTE DE LOS TRES INTEGRANTES…ESO CREO QUE MARCA UN ASPECTO PERTINENTE DE NUESTRO TRABAJO.
TANTO DESDE LO POETICO-CONCEPTUAL, ASPECTOS QUE DISCUTIMOS Y PONEMOS EN PRACTICA SIEMPRE POR CONSENSO Y CON OPINION DE LOS TRES MIEMBOS. COMO DESDE EL ASPECTO TECNOLOGICO. PASO A EXPLICAR:
EL MOVIMIENTO DE ALEJANDRA ES CAPTADO POR LA CAMARA WEB DE FABRICIO. LA IMAGEN QUE GENERA FABRICIO, POR LO TANTO, ESTA INTIMAMENTE LIGADA A LA PERFORMANCE DE ALEJANDRA PUES CADA ASPECTO DEL MOVIMIENTO SE TRADUCE EN DATOS DIGITALES QUE INTERACTUAN CON LA INTERVENCION DE FABRICIO.

A SU VEZ, LOS MISMOS DATOS QUE RECIBE FABRICIO SON REENVIADOS VIA RED INALAMBRICA A LA COMPUTADORA DE FABIAN, POR LO QUE EL SONIDO QUE SE GENERA Y LOS PROCESOS QUE SUFRE, ESTAN LIGADOS INTIMAMENTE CON EL MOVIMIENTO Y LA IMAGEN. A SU VEZ ALEJANDRA REACCIONA Y REINVENTA A PARTIR DE LOS ESTIMULOS VISUALES Y SONOROS QUE RECIBE DE NOSOTROS.

PODRIAMOS ENTONCES HABLAR DE UNA ESPECIE DE SINFONIA MULTIMEDIAL EN TIEMPO REAL, ENTRE LO QUE PROPONE CADA INTEGRANTE Y LO QUE RECIBE DE LOS DEMAS.

**3. ¿Qué efecto quieren provocar en los espectadores? ¿Qué mensaje quieren transmitirle? ¿La obra construye un "Espectador modelo" en su propuesta?**

SINCERAMENTE ASPIRO A QUE CADA AUDIOESPECTADOR HAGA SU PROPIA LECTURA.
SI UNA CARACTERISTICA TIENEN LOS DISCURSOS LLAMADOS ABSTRACTOS (TERMINO QUE SIEMPRE ME HIZO RUIDO PORQUE NO CREO QUE EXISTA LA ABSTRACCION TOTAL EN UN DISCURSO ARTISTICO) ES LA POSIBILIDAD DE VIAJE PERSONAL, DE PERMITIR UN VUELO LIBRE SIN PRECONDICIONAMIENTOS EN LA PERCEPCION Y SIN MENSAJES PRE IMPUESTOS.

QUIZAS LOGRAR NUEVAS SENSACIONES, NUEVAS MANERAS DE RELACIONAR Y LEER LO QUE LLEGA POR DIFERENTES SENTIDOS.

TAMBIEN ASPIRO A DERRIBAR LAS BARRERAS DE ELITISMO QUE A VECES SE TIENDEN CON ESTE TIPO DE PROPUESTAS. QUISIERA ABRIR EL JUEGO Y LOGRAR QUE PUBLICOS QUE POR DIVERSOS MOTIVOS NO HAN TENIDO ACCESO A PROPUESTAS CONTEMPORANEAS MULTIMEDIALES , PUDIESEN APRECIAR NUESTRO TRABAJO, CON LOS RIESGOS QUE IMPLICA TANTO PARA ELLOS COMO PARA NOSOTROS.

CREO EN CIERTA UNIVERSALIDAD EN NUESTRO TRABAJO, POR NO TENER LENGUAJES PREESTABLECIDOS NI DE HABLA NI DE MUSICA NI DE MOVIMIENTO. Y CREO QUE ESA UNIVERSALIDAD PUEDE SER POSITIVA PARA LAS ASPIRACIONES QUE TE COMENTABA ANTERIORMENTE.

**4. ¿Cuales son los puntos en común, si los hay, con 3M2 (Obra de Valeria Pagola y Fabián Kesler)?**

LA EXPERIMENTACION, EL TRANSITO POR SOBRE LA LLEGADA AL OBJETIVO, EL DESCUBRIR PERMANENTE.
LA IMPORTANCIA QUE SE LE OTORGA A LO SONORO, ALGO NO MUY COMUN POR ARTISTAS QUE NO SE DEDICAN ESPECIFICAMENTE AL SONIDO Y LA MUSICA.
LA INTERACCION Y LA GENERACION DE DISCURSO EN TIEMPO REAL.
EL USO DE TECNOLOGIA COMO HERRAMIENTA EXPRESIVA QUE ACTUA “CON” LA OBRA Y NO “SOBRE” LA OBRA.

**5. ¿Cómo trabajás el sonido? ¿Qué elementos tecnológicos están en juego? ¿Qué tomás de material sonoro para trabajar? Si querés, contame en términos más musicales en cuanto a tonalidades, escalas, motivos, formas, ritmos, lo que sea que estés utilizando.**

MI TRABAJO SONORO SE CREA CONJUNTAMENTE DESDE MI INSPIRACION JUNTO A LO QUE GENERA ALEJANDRA DESDE SU MOVIMIENTO
LO QUE ELLOS ME ENVIAN POR LA RED SE TRANSFORMA EN PARAMETROS SONOROS. ES REALMENTE UN CONCIERTO ENTRE LOS TRES.
ALEJANDRA REALMENTE ACTUA COMO INTERPRETE MUSICAL JUNTO A MI, PUES SUS MOVIMIENTOS TIENEN GESTOS SONOROS ASOCIADOS, APARTE DE GESTOS PLASTICOS DE LOS QUE SE OCUPA FABRICIO.

TE DOY DOS EJEMPLOS CONCRETOS. EN LA SEGUNDA SECCION DE LA OBRA, EL ALEJAMIENTO MAYOR O MENOS DE LOS BRAZOS RESPECTO AL TORSO, SE ASOCIA A UN PARAMETRO DE MOLDEO LLAMADO “VARIANZA”.
ESTA VARIANZA , AL SER MAYOR POR MAYOR ALEJAMIENTO DE LOS BRAZOS DE ALEJANDRA DE SU TORSO, ACTIVA DOS SONIDOS (UNO PARA LA VARIANZA EN EJE HORIZONTAL, OTRO EN SENTIDO VERTICAL)
(ver documento en nuestro blog al respecto para más detalles.www.speakinteractive.blogspot.com)

LA APARICION DE ALGUNO DE ESOS SONIDOS, ME LLEVA A GENERAR UNA TEXTURA DE PIANO, QUETOCO EN VIVO Y LA CUAL DEPENDE EN ASPECTOS MUSICALES, DE LA TEXTURA Y LA DINAMICA MUSICAL QUE SE GENERE DESDE LA VARIANZA DE PARTE DE ALEJANDRA.
POR ESO DIGO QUE ESTAMOS CREANDO E INTERACTUANDO JUNTOS DESDE LO MUSICAL.

EL PIANO QUE UTILIZO SE DIVIDE EN PEQUEÑAS ZONAS DE REGISTRO, QUE ASOCIO DE DIVERSAS MANERAS A LAS TEXTURAS QUE GENERA ALEJANDRA DESDE SU MOVIMIENTO.

EN OTRO MOMENTO DE LA OBRA, LA ENTRADA DE ALEJANDRA EN DETERMINADAS ZONAS DE CAPTACION DE LA CAMARA, GENERA PROCESOS SOBRE UNA PSEUDO-MELODIA QUE YO TOCO. AHORA ALEJANDRA NO GENERA SONIDOS, SINO QUE LOS ALTERA, LOS PROCESA AL ENTRAR A DETERMINADAS ZONAS ESPACIALES.

ESTO A SU VEZ INTEGRA AL ESPACIO FISICO AL MOVIMIENTO Y A LA MUSICA, CON LO CUAL CREO QUE SE EXPLICA NUEVAMENTE EL SENTIDO INTERACTIVO Y MULTIMEDIAL DE NUESTRO TRABAJO.

HABLANDO DE ASPECTOS ESTRICTAMENTE MUSICALES, USO UN LENGUAJE A MEDIO CAMINO ENTRE LO MODAL Y LO ATONAL, ENTRE EL RUIDO Y EL SONIDO ARMONICO. ME INTERESA JUGAR EN ESA LINEA AMBIGUA DE NO CLASIFICACION NI ENCASILLAMIENTO.
NO HAY PIES RITMICOS BAILABLES O CON PULSO REGULAR, NO POR QUE NO ME GUSTE NI PORQUE SIENTA QUE ESO ES MALO, SINO SIMPLEMENTE PORQUE CREO QUE NO ENCAJA CON LA NATURALEZA INSTROPECTIVA Y SUTIL DE LA OBRA.
CREO QUE UNA PULSACION REGULAR SIMPLE, DAOD EL PODER DE CAPTURA QUE TIENE EN EL OYENTE,  LLEVARIA LAS COSAS A OTRO LADO AL CUAL EN ESTA OBRA NO ME INTERESA LLEGAR.

OTRO ASPECTO QUE SI ME INTERESA ES LA SUPERPOSICION DE MUCHAS CAPAS SONORAS, DE MUCHA DENSIDAD SONORA, LLEGANDO A ESTIMULOS YA NO SOLO SONOROS SINO TAMBIEN TACTILES, AGREGANDO ASI UN NUEVO SENTIDO PERCEPTIVO.

HAY PIANOS, PERO CON FORMAS DINAMICAS ALTERADAS, COLAS RESONANTES REVERBERADAS, ECOS SIN FIN.
HAY COROS Y PERCUSIONES PASADOS POR VARIOS AMBIENTES EMULADOS Y CON JUEGOS ESPACIALES.
HAY TEXTURAS MAS AMBIENTALES, DE TIPO “VIAJE”, QUIZAS MAS RELAJANTES E INTIMISTAS DEBIDO A CIERTOS COLORES ARMONICOS QUE ME IDENTIFICAN Y UTILIZO MUCHO EN MI MUSICA.
DE TODOS MODOS, TAMBIEN ASPIRO A QUE CADA UNO HAGA SU PROPIO LECTURA Y SU PROPIO VIAJE.

- - - - -